

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

**КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«КРАСНОЯРСКИЙ КОЛЛЕДЖ ОТРАСЛЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»**

РАССМОТРЕНО

методической комиссией
протокол № 10 от «10» июня 2026 г.

УТВЕРЖДЕНО

Директор КГАПОУ «ККОТиП»
_____/Н. В. Журова/
Приказ № 01-49-1П от «10» июня 2026 г.

**ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ
СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА**

54.02.01 Дизайн (по отраслям)

на базе среднего общего образования

**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ**

ОП.05 ИСТОРИЯ ДИЗАЙНА

СОГЛАСОВАНО

Зам. директора по УР

_____/И.В. Беспёрстова/
«10» июня 2026 г.

Красноярск, 2026

СОДЕРЖАНИЕ

1. Пояснительная записка.....	3
2. Общие рекомендации по выполнению и оформлению практических занятий.....	3
3. Методика проведения практических занятий.....	4
4. Содержание практических занятий.....	4

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Методические указания к проведению практических занятий по учебной дисциплине ОП.05 ИСТОРИЯ ДИЗАЙНА, предназначены для обучающихся СПО по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям).

Уровень профессиональной подготовки по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям), определяемый ФГОС СПО, предусматривает владение практическими навыками выбора материалов для профессиональной деятельности.

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК и ПК. В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания.

Код ОК, ПК	Содержание
ОК 01.	Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам
ОК 02.	Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности
ОК 03.	Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по правовой и финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях
ОК 09.	Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках
ПК 1.2	Проводить предпроектный анализ для разработки дизайн-проектов

2. ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

Практические работы выполняются обучающимися по графику, составленному в соответствии с рабочей программой учебной дисциплины ОП.05 ИСТОРИЯ ДИЗАЙНА. Результат изучения учебной дисциплины ОП.05 ИСТОРИЯ ДИЗАЙНА, зависит от содержания практических работ, которые соответствуют более глубокому освоению дисциплины, закреплению теоретических знаний и прививают обучающимся практические навыки самостоятельной работы.

Задача практических занятий – закрепить теоретические знания обучающихся.

Согласно учебного плана по специальности и программы учебной дисциплины, на практические занятия обучающихся выделено 20 академических часов, из них:

Наименование раздела, номер и тема практического занятия	Количество часов
Практическое занятие № 1. Подготовка сводной информационной таблицы «Эпоха промышленной революции в Европе»	2
Практическое занятие № 2. Первое поколение дизайнеров США. Пионеры дизайна рекламы	2
Практическое занятие № 3. Творчество В. Кандинского. Копия работ. Разработка серии эскизов по мотивам В. Кандинского	2
Практическое занятие № 4. Творчество К. Малевича. Копия работ. Разработка серии эскизов по мотивам К. Малевича	2
Практическое занятие № 5. Творчество А. Родченко. Копия работ. Разработка серии эскизов по мотивам А. Родченко	2
Практическое занятие № 6. Виды материалов. Печатная продукция. Объект в материале	2
Практическое занятие № 7. Шрифтовой дизайн для печатной продукции	2

Практическое занятие № 8. Дизайн и разработка плаката и сопутствующей продукции	2
Практическое занятие № 9. Подготовка презентации: «Роль теоретических знаний по истории дизайна для практической профессиональной деятельности»	2
Практическое занятие № 10. Создание агитационного плаката в творческой манере Кандинского	2
Итого:	20

3. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

Цель практических занятий: закрепление теоретических знаний по истории дизайна на практике.

Исходя из поставленных целей, в работе будут решаться следующие задачи:

- повторение теоретического материала;
- выполнение практических занятий;
- подведение итогов и формирование выводов.

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

Практическое занятие № 1. Подготовка сводной информационной таблицы «Эпоха промышленной революции в Европе».

Цель: систематизировать знания о влиянии промышленной революции на развитие дизайна, выявить ключевые изобретения, события и тенденции, сформировавшие основы современного проектирования.

Задачи:

- изучить основные этапы промышленной революции в Европе (XVIII–XIX вв.);
- проанализировать влияние научно-технических изобретений на дизайн и производство предметов быта, текстиля, архитектуры;
- проследить эволюцию от ремесленного труда к массовому производству;
- оценить роль первых промышленных выставок в формировании эстетики и функциональности дизайна;
- оформить результаты в виде структурированной информационной таблицы.

Инструкция по выполнению

1. Подготовьте таблицу в электронном виде (Excel, Google Таблицы) или на листе формата А4 вручную.

Структура таблицы (заполните все столбцы):

Период (годы)	Страна	Научно-техническое изобретение / технология	Изобретатель (если известен)	Влияние на производство и дизайн	Пример изделия / объекта дизайна	Связь с развитием эстетики и стиля

Заполните таблицу не менее чем 5 записями, охватывающими разные страны Европы (Англия, Франция, Германия и др.) и ключевые периоды XVIII–XIX вв.

Особое внимание уделите аспектам, связанным с дизайном:

- как изобретение повлияло на форму, декор, функциональность предметов;
- какие новые материалы или технологии появились;
- как изменилась доступность изделий для разных социальных групп;
- какие стилистические тенденции возникли или трансформировались (например, упрощение декора, стандартизация форм).

Включите примеры значимых событий, таких как:

- первые промышленные выставки (Лондон, 1851 и др.);
- появление новых типов продукции (мебель Тонета, промышленные светильники, типографские шрифты массового производства и т. д.).

В конце таблицы добавьте раздел «Выводы» (3–5 предложений):

- обобщите, как промышленная революция изменила подход к дизайну;
- укажите 1–2 примера долгосрочного влияния изобретений XVIII–XIX вв. на современный дизайн.

Критерии оценки:

1. Полнота данных: охват ключевых периодов, стран и изобретений (не менее 15 записей).
2. Точность информации: корректность дат, имён, технических характеристик.
3. Связь с дизайном: чёткое объяснение влияния каждого изобретения на эстетику, функциональность или производство объектов дизайна.
4. Наглядность: читаемость таблицы, логичная структура, аккуратность оформления (в т. ч. при ручном варианте).
5. Выводы: аргументированность, соответствие собранным данным, упоминание современного наследия эпохи.

Практическое занятие № 2. Первое поколение дизайнеров США. Пионеры дизайна рекламы.

Цель: изучить вклад первых американских дизайнеров в развитие рекламы и промышленного дизайна, проанализировать их стилистические и концептуальные подходы, научиться выявлять характерные черты их работ.

Задачи:

- познакомиться с ключевыми фигурами американского дизайна начала XX века;
- изучить особенности рекламных решений пионеров дизайна США;
- проанализировать влияние социально-экономических факторов (Великая депрессия, рост массового потребления) на развитие дизайна рекламы;
- развить навыки визуального анализа и стилистической идентификации дизайнерских работ;
- создать собственный рекламный плакат в стиле одного из пионеров американского дизайна.

Инструкция по выполнению:

1. Выберите трёх представителей первого поколения американских дизайнеров.

Для каждого дизайнера:

- составьте краткую биографическую справку (50–70 слов);
- подберите 2–3 примера рекламных работ или проектов (плакаты, логотипы, упаковка, витрины и т.д.);
- проанализируйте каждую работу по плану:
- используемые визуальные приёмы (композиция, цвет, типографика, иллюстрации);
- целевая аудитория и посыл рекламы;
- связь с социально-экономическим контекстом эпохи (например, влияние Великой депрессии, роста автомобилестроения и т.п.);
- новаторские черты по сравнению с рекламой XIX века;
- сформулируйте общий вывод (3–4 предложения) о вкладе этого дизайнера в развитие американской рекламы.

2. Оформите результаты в виде аналитической таблицы со столбцами:

«Дизайнер»,
«Годы жизни / активной деятельности»,
«Ключевые работы (названия, годы)»,
«Характерные черты стиля»,
«Вклад в развитие дизайна рекламы».

3. Заполните «Профиль дизайнера в соцсети»

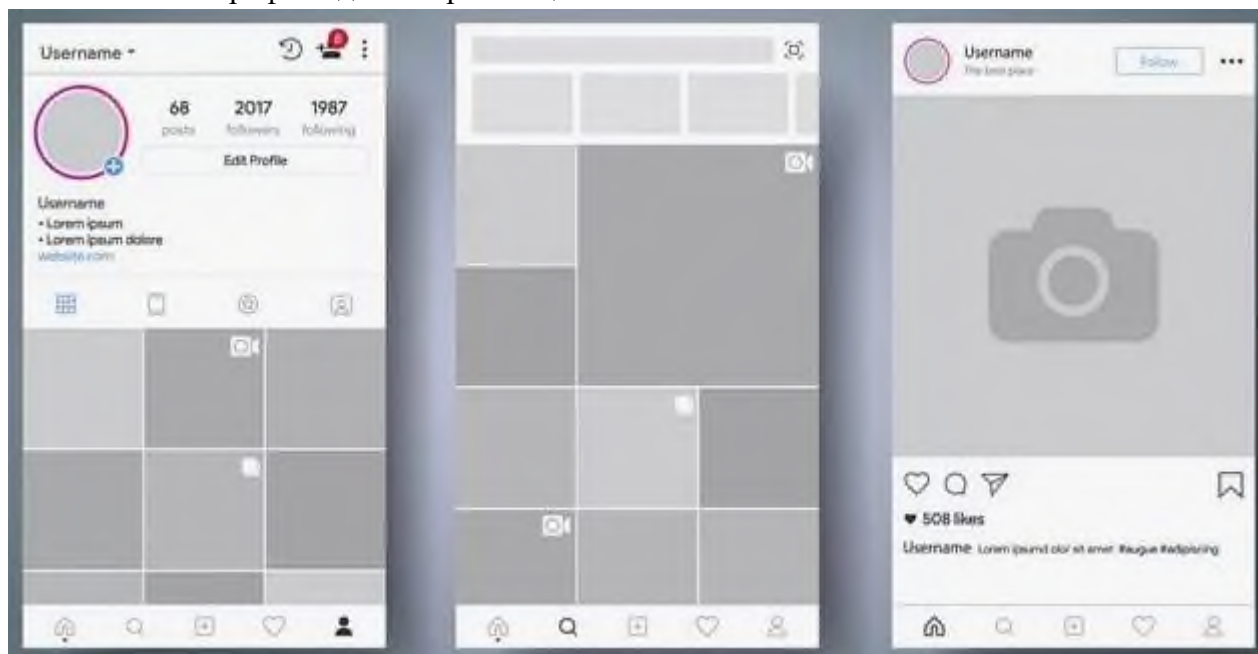

Рисунок 1 - Профиль дизайнера в соцсети

4. Подготовьте короткое выступление (3–4 минуты) по своей работе:

Покажите аналитическую таблицу и кратко прокомментируйте выбор дизайнеров.

Представьте шаблон профиля соцсети и объясните: как адаптировали исторический стиль к современной теме рекламы.

5. Напишите рефлексивный комментарий (50–80 слов): что нового вы узнали о дизайне рекламы начала XX века и как эти знания могут пригодиться в будущей профессиональной деятельности.

Практическое занятие № 3. Творчество В. Кандинского. Копия работ. Разработка серии эскизов по мотивам В. Кандинского.

Цель: изучить особенности художественного языка Василия Кандинского, освоить принципы абстрактной композиции и цветоведения на основе его творчества, развить навыки работы с формой, линией и цветом в абстрактном искусстве.

Задачи:

- познакомиться с биографией и творческим путём В. Кандинского, выделить ключевые периоды его творчества;
- проанализировать композиционные и цветовые решения в работах художника;
- выполнить точную копию одной из работ В. Кандинского;
- создать серию эскизов (3–5 работ) в стиле Кандинского, используя его художественные приёмы;
- развить навыки абстрактного мышления и импровизации в изобразительном искусстве.

Инструкция по выполнению

1. Изучите творчество В. Кандинского: основные этапы, концепции, теоретические работы («О духовном в искусстве»).

2. Выберите одну работу художника для копирования (из списка ниже или по согласованию с преподавателем).

3. Проанализируйте выбранную работу по плану:

- цветовая палитра (основные цвета, их сочетания и контрасты);
- композиционное решение (расположение элементов, доминанты, баланс);
- используемые формы и линии (геометрические, органические, динамичные/статичные);
- эмоциональная атмосфера и ассоциации, которые вызывает работа;
- связь с музыкальными образами (если прослеживается).

Подготовьте краткий конспект (100–150 слов) с выводами об особенностях стиля этой работы.

Рекомендуемые работы для копирования:

- «Первая абстрактная акварель» (1910);
- «Импрессия III (Концерт)» (1911);
- «Композиция VIII» (1923);
- «Небесно-голубое» (1940);
- «Несколько кругов» (1926).

4. Попробуйте воссоздать серию из 2-3 эскизов по мотивам творчества В. Кандинского.

Требования:

- каждый эскиз — самостоятельная абстрактная композиция (формат А4);
- используйте характерные для Кандинского приёмы:
- взаимодействие геометрических и органических форм;
- динамичные линии и цветовые пятна;
- ассоциативную связь с музыкой или эмоциями;
- экспериментируйте с палитрой: один эскиз — в холодной гамме, один — в тёплой, остальные — по вашему выбору;
- подпишите каждый эскиз: «По мотивам В. Кандинского, [Год создания оригинала]».

5. Покажите копию и объясните, почему выбрали именно эту работу.

Представьте серию эскизов, прокомментируйте:

- какие приёмы Кандинского вы использовали;
- как развивали идею от эскиза к эскизу;
- что нового вы открыли для себя в абстрактном языке художника.

Рисунок 2 - Примеры эскизов по мотивам В. Кандинского

Практическое занятие № 4. Творчество К. Малевича. Копия работ. Разработка серии эскизов по мотивам К. Малевича

Цель занятия: сформировать понимание принципов супрематизма и художественного языка Казимира Малевича через практическую работу: копирование его произведений и создание собственных эскизов на основе изученных приёмов.

Задачи:

- изучить основные этапы творчества К. Малевича и особенности его стиля (от импрессионизма и кубофутуризма к супрематизму);
- проанализировать композиционные и цветовые решения в работах художника;
- освоить технику копирования живописных произведений с сохранением стилистики оригинала;
- развить навыки работы с геометрическими формами, цветом и композицией в духе супрематизма;
- создать серию эскизов, творчески интерпретирующих идеи К. Малевича, с применением супрематических принципов;

– закрепить знания о влиянии супрематизма на развитие дизайна и архитектуры XX–XXI веков.

Инструкция по выполнению

1. Изучите биографию и творческий путь К. Малевича.

Ознакомьтесь с ключевыми работами художника разных периодов:

- ранний импрессионизм («Весенний пейзаж», «Бельё на заборе»);
- кубофутуризм («Корова и скрипка», «Портрет Ивана Васильевича Ключа»);
- супрематизм («Чёрный квадрат», «Чёрный круг», «Чёрный крест», «Супрематическая композиция»).

Проанализируйте:

- использование геометрических форм;
- цветовые сочетания и контрасты;
- принципы построения композиции;
- фактуру и технику нанесения краски.

2. Выберите 2 работы Малевича для копирования (желательно из разных периодов творчества).

Выполните копии выбранных произведений.

Требования к копиям:

- формат — А4;
- материалы — гуашь, акрил или цветные карандаши (по выбору);
- максимально точное воспроизведение композиции, цвета и фактуры оригинала;
- соблюдение пропорций и расположения элементов.

При копировании обратите внимание на:

- характер мазков и плотность нанесения краски;
- взаимодействие фона и фигур;
- оптические эффекты (например, влияние подложки на восприятие цвета).

3. Разработайте варианты интерпретации своих результатов:

- вариации на тему триптиха «Чёрный квадрат», «Чёрный круг», «Чёрный крест»;
- развитие идей супрематизма с добавлением новых форм или цветовых решений;
- адаптация супрематических композиций к современным дизайнерским задачам (плакат, логотип, паттерн).

В каждом эскизе выделите ключевой элемент (форма, цвет, ритм), который задаёт настроение композиции.

4. Оформите работу и подготовьте презентацию:

- титульный лист;
- идея работы и описание смысла;
- копия и эскизы работы;
- укажите использованные материалы и дату выполнения.
- подготовьте краткий анализ, опишите, какие приёмы Малевича вы использовали в копиях;

- объясните концепцию каждого эскиза и связь с творчеством художника;
- отметьте, какие идеи супрематизма актуальны в современном дизайне.

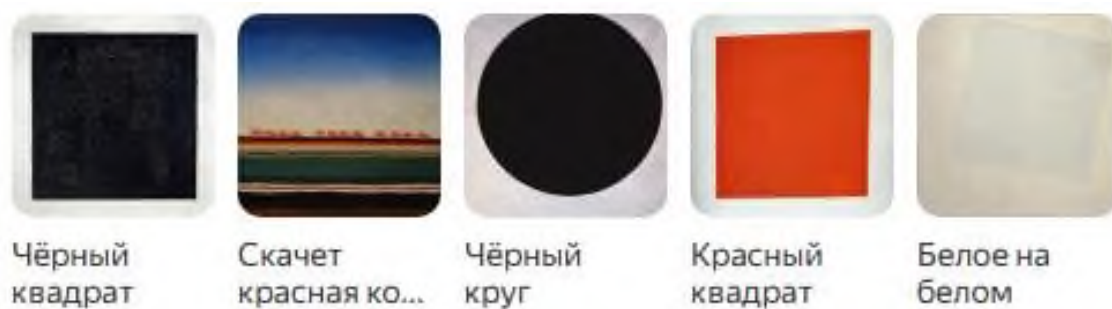

Рисунок 3 - Примеры работ К. Малевича

Критерии оценки:

- точность копирования (соответствие оригиналу по композиции, цвету, технике);
- оригинальность и осмысленность эскизов;
- соблюдение требований к оформлению;
- глубина анализа и аргументации в презентации;
- демонстрация понимания принципов супрематизма и его роли в истории дизайна.

Практическое занятие № 5. Творчество А. Родченко. Копия работ. Разработка серии эскизов по мотивам А. Родченко

Цель занятия: сформировать понимание принципов конструктивизма и художественного языка Александра Родченко через практическую работу: копирование его произведений и создание собственных эскизов на основе изученных приёмов. Закрепить знания о влиянии творчества Родченко на развитие графического дизайна, рекламы и полиграфии XX века.

Задачи:

- изучить основные этапы творчества А. Родченко и особенности его стиля (переход от живописи к конструктивизму, фотомонтажу и дизайну);
- проанализировать композиционные, цветовые и графические решения в работах художника;
- освоить технику копирования произведений с сохранением стилистики оригинала;
- развить навыки работы с типографикой, геометрическими формами и фотомонтажом в духе конструктивизма;
- закрепить понимание роли Родченко в развитии советской рекламы, плаката и полиграфического дизайна.

Инструкция по выполнению:

1. Изучите биографию и творческий путь А. Родченко.

Ознакомьтесь с ключевыми работами художника разных периодов:

- ранние абстрактные композиции («Композиция № 64», «Беспредметная композиция»);
- конструктивистские работы («Линии на зелёном», серии с концентрическими кругами и линиями);

- плакаты и рекламные объявления (совместно с В. Маяковским: «Лучших сосок не было и нет», «Про это»);
- фотоработы и фотомонтажи («Портрет матери», портреты Маяковского, Лили Брик).

Проанализируйте:

- использование геометрических элементов и линий;
- работу с типографикой (шрифты, расположение текста);
- цветовые контрасты и лаконичность палитры;
- принципы фотомонтажа и коллажа;
- композиционные приёмы (асимметрия, динамика, диагональные построения).

2. Выберите 2 работы Родченко для копирования (желательно из разных направлений — например, живописная композиция и плакат).

Рисунок 3 - Примеры работ Родченко

3. Копирование работ

Выполните копии выбранных произведений.

Требования к копиям:

- формат — А4;
- материалы — гуашь, акрил, маркеры или графические средства (по выбору), для фотомонтажа — цифровые инструменты (Photoshop) или коллаж из печатных изображений;
- точное воспроизведение композиции, цвета, шрифтов и фактуры оригинала;
- соблюдение пропорций и расположения элементов.

При копировании обратите внимание на:

- чёткость линий и геометричность форм;
- взаимодействие текста и изображения (в плакатах);
- контрастность и насыщенность цветов;
- особенности фотомонтажа (наложение, обрезка, масштабирование).

Варианты интерпретации:

- современный рекламный плакат в стиле Родченко (для кафе, книжного магазина, фестиваля);

- обложка журнала с использованием фотомонтажа и типографики;
- паттерн или модульная сетка на основе геометрических композиций Родченко;
- афиша мероприятия с применением диагональных построений и контрастных цветов.

4. Оформите работы:

- копии и эскизы разместите на листе-подложке формата А3;
- подпишите каждую работу (название оригинала для копий, условное название для эскизов);
- укажите использованные материалы и дату выполнения.

Подготовьте краткий анализ:

- опишите, какие приёмы Родченко вы использовали в копиях;
- объясните концепцию каждого эскиза и связь с творчеством художника;
- отметьте, какие идеи конструктивизма актуальны в современном графическом дизайне.

Представьте результат на обсуждение в группе: покажите работы, расскажите о процессе и выводах.

Критерии оценки:

- точность копирования (соответствие оригиналу по композиции, цвету, технике);
- оригинальность и осмысленность эскизов;
- соблюдение требований к оформлению;
- глубина анализа и аргументации в презентации;
- демонстрация понимания принципов конструктивизма и его роли в истории дизайна.

Практическое занятие № 6. Виды материалов. Печатная продукция. Объект в материале

Цель: направлено на изучение основ полиграфии, типов материалов, используемых в полиграфическом производстве, и их роли в создании печатной продукции.

Основные материалы для печати:

– Бумага. Тонкий листовой материал из переплетённых и скреплённых растительных волокон. Существует множество видов бумаги, различающихся по назначению, плотности, текстуре, цвету и другим характеристикам. Например, офсетная, мелованная, каландрированная, самоклеящаяся, калька.

– Картон. Плотный материал, который изготавливается путём прессования и переработки волокнистых масс. Используется для изготовления папок, обложек книг, плотных рекламных буклетов, упаковок.

– Полимерные материалы. Например, ПВХ-плёнка, которая применяется для печати рекламных баннеров, наклеек и другой полиграфической продукции.

– Пластик. Используется для печати в технике шелкографии, офсетной печати, а также для изготовления вывесок, стендов, коробок.

– Металл, дерево, стекло. В отдельных случаях изображения могут наноситься на эти материалы.

Вспомогательные материалы:

– Печатные краски. Состоят из красящих веществ (пигментов или красителей), связующих веществ, вспомогательных средств и добавок, растворителей. Различаются по основе (водные, масляные, акриловые и др.), способу нанесения и другим характеристикам.

– Лаки. Используются для отделки готового изображения, придания ему специфического внешнего вида (глянцевого блеска или матовости), а также для защиты от стирания.

– Переплёты. Прочные покрытия книжной продукции, которые защищают изделие и служат элементами эстетического оформления. Могут изготавливаться из бумаги, текстиля, натуральной или искусственной кожи, бумаги с верхним слоем ПВХ и других материалов.

– Офсетные пластины. Алюминиевые основания, покрытые светочувствительным слоем, которые передают изображение с цифрового носителя на печатную форму.

К полиграфической продукции относятся любые изделия, изготовленные с применением технологий печати: на бумаге, картоне, пластике, ткани и других материалах. Среди видов печатной продукции можно выделить:

- Издательская продукция — книги, журналы, газеты, учебники, каталоги.
- Рекламная полиграфия — буклеты, листовки, каталоги, флаеры, плакаты, баннеры.
- Деловая полиграфия — визитки, фирменные бланки, конверты, папки, календари.
- Упаковочная и этикеточная продукция — коробки, пакеты, наклейки, стикеры.
- Сувенирная полиграфия — блокноты, календари, открытки.

В контексте полиграфии «объект в материале» может означать конкретный предмет или изделие, изготовленное с использованием определённых материалов и технологий. Например, при создании макета или образца изделия важно учитывать свойства материала, его совместимость с технологией печати и конечным назначением объекта.

На практическом занятии могут быть задания, связанные с изучением конкретных видов материалов, их характеристик, а также с анализом примеров печатной продукции и их особенностей.

Инструкционная карта:

1. Выберите одну из компаний Красноярского края.
2. Представьте их услуги и перечень продукции.
3. Сформируйте презентацию и устный доклад.

Практическое занятие № 7. Шрифтовой дизайн для печатной продукции

Цель занятия: сформировать у студентов понимание роли шрифта в дизайне печатной продукции, освоить принципы подбора и композиции шрифтов, а также развить навыки создания шрифтовых композиций с учётом исторических и современных тенденций в типографике.

Задачи:

- изучить основные классификации шрифтов (антиква, гротеск, брусковый, рукописный и др.) и их исторические корни;
- проанализировать особенности использования шрифтов в различных видах печатной продукции (книги, журналы, плакаты, буклеты);
- освоить правила сочетания шрифтов между собой и с другими элементами дизайна;
- развить навыки работы с композицией текста на плоскости;
- создать шрифтовые композиции, демонстрирующие понимание принципов типографики;

– закрепить знания о влиянии шрифта на восприятие информации и эмоциональный отклик аудитории.

Инструкционная карта:

1. Выберите 3 вида печатной продукции (например, обложка книги, рекламный плакат, разворот журнала).

2. Для каждого вида подберите 2–3 примера реально существующих изданий/плакатов с интересной шрифтовой композицией.

Проведите анализ:

- определите типы использованных шрифтов (гарнитуру);
- оцените читаемость и уместность выбора шрифта для данного типа продукции;
- проанализируйте сочетания шрифтов между собой (контраст или подобие);
- рассмотрите взаимодействие шрифта с иллюстрациями/фоном;
- выделите приёмы акцентирования (размер, цвет, начертание).

Представьте результаты анализа в виде таблицы с колонками: «Вид продукции», «Пример», «Шрифт», «Особенности композиции», «Оценка эффективности».

№	Вид продукции	Пример	Шрифт	Особенности композиции	Оценка эффективности
1					
2					
3					

3. Выберите 1 из проанализированных примеров с наиболее интересной шрифтовой композицией.

Измените цветовую схему и добавьте акцентные элементы (подчёркивания, рамки, фоновые заливки). Опишите результат, что изменилось? Для какого продукта/услуги подходит результат с изменениями?

Материалы: графические редакторы (Adobe Illustrator, Figma) или традиционные материалы (маркеры, гуашь, тушь).

4. Оформите работу. Подготовьте краткий отчёт (1–2 страницы):

- выводы по аналитическому этапу (какие шрифты наиболее эффективны для каких задач);
- описание процесса работы над копиями и адаптациями;
- самооценка творческих композиций (что получилось лучше всего, какие были сложности).

Критерии оценки:

- глубина и точность аналитического исследования;
- аккуратность и точность копирования;
- оригинальность и осмысленность творческих композиций;
- грамотность сочетания шрифтов и элементов дизайна;
- качество оформления работ и отчёта;
- аргументированность презентации и ответов на вопросы.

Практическое занятие № 8. Дизайн и разработка плаката и сопутствующей продукции

Цель занятия: сформировать у студентов комплексное понимание принципов проектирования визуальной коммуникации на примере разработки плаката и сопутствующей рекламной продукции. Закрепить знания об исторических стилях в дизайне (от модерна до современного графического дизайна) и их влиянии на современные решения.

Задачи:

- изучить эволюцию плаката как средства визуальной коммуникации, рассмотреть ключевые стили и направления (модерн, ар-деко, конструктивизм, поп-арт, швейцарская школа и др.);
- проанализировать композиционные, цветовые и шрифтовые решения в исторических и современных плакатах;
- освоить принципы создания эффективной визуальной коммуникации через плакат;
- развить навыки проектирования единого фирменного стиля для серии изделий;
- создать оригинальный плакат и комплект сопутствующей продукции в едином стилевом решении;
- закрепить навыки работы с графическими редакторами и принципами полиграфического дизайна;
- научиться презентовать и обосновывать дизайнерские решения.

Инструкционная карта:

1. Подготовительный (аналитический) этап.

Выберите историческое направление в дизайне (модерн, конструктивизм, ар-деко и т.д.) или современный стиль (минимализм, брутализм и пр.).

Подберите 5–7 примеров плакатов выбранного стиля:

- проанализируйте композицию, цветовую палитру, шрифты, графические элементы;
- выделите 3–4 ключевых приёма, характерных для этого стиля;
- определите, какие элементы можно адаптировать для современного использования.

2. Адаптируйте 3 эскиза-наброска плаката в выбранном стиле (формат А5) под определенную идею:

- выставка;
- рекламная продукция;
- социальная реклама;
- своя идея.

3. Разработка плаката:

- создайте финальную версию плаката;
- основные элементы: заголовок (название мероприятия), подзаголовок (краткое описание), дата, время, место, контактная информация;
- графические элементы — в духе выбранного стиля;
- цветовая палитра — 3–5 цветов, гармоничное сочетание;
- шрифты — 1–2 гарнитуры, читаемые и соответствующие стилю.

Требования:

- чёткая визуальная иерархия информации;
- баланс текста и графики;
- запоминающийся образ, передающий суть мероприятия.

4. Оформите работы в презентации:

- разместите плакат и сопутствующие материалы на листе-подложке формата А1 или в цифровом портфолио (PDF);
- подпишите каждую работу: название проекта, стиль, использованные шрифты и цвета;

– добавьте краткие пояснения (2–3 предложения) к каждому элементу — какую функцию он выполняет.

Представьте проект на обсуждение в группе: расскажите о концепции, покажите работы, ответьте на вопросы.

Критерии оценки:

- глубина и точность исторического анализа;
- соответствие проекта выбранному стилю и теме мероприятия;
- оригинальность концепции и визуальной идеи;
- единство стиля в плакате и сопутствующей продукции;
- грамотность композиции, типографики и цветоведения;
- качество оформления работ и презентации;
- аргументированность защиты проекта и ответов на вопросы.

Практическое занятие № 9. Подготовка презентации: «Роль теоретических знаний по истории дизайна для практической профессиональной деятельности»

Цель занятия: сформировать у студентов понимание взаимосвязи теоретических знаний по истории дизайна и их практического применения в профессиональной деятельности. Развить навыки структурирования и визуализации информации, а также публичных выступлений через подготовку и презентацию тематического доклада.

Задачи:

- систематизировать знания о ключевых этапах развития дизайна и его влиянии на современные практики.
- проанализировать примеры успешного применения исторических концепций в современных дизайнерских проектах.
- научиться выявлять и формулировать причинно-следственные связи между историческими тенденциями и актуальными решениями;
- освоить принципы структурирования информации для эффективной презентации;
- развить навыки визуального оформления слайдов с учётом принципов дизайна;
- отработать техники публичного выступления и аргументации своей позиции;
- научиться отвечать на вопросы аудитории и вести профессиональную дискуссию.

Инструкционная карта:

1. Выберите 1–2 исторических периода/направления в дизайне, которые вас интересуют, например:

- модерн (ар-нуво);
- конструктивизм;
- баухаус;
- ар-деко;
- швейцарская школа типографики.

2. Соберите материалы:

- ключевые идеи и принципы выбранного направления;
- имена значимых дизайнеров и их работы;
- социальные, экономические и технологические факторы, повлиявшие на формирование стиля;
- примеры современных проектов, где используются элементы этого стиля.

Найдите 3–4 конкретных примера современных дизайнерских решений (логотипы, плакаты, веб-сайты, интерьеры, продукты), вдохновлённых выбранным направлением.

Проанализируйте, какие именно элементы (формы, цвета, шрифты, композиции) были заимствованы и как они адаптированы к современности.

3. Составьте план презентации из 10–15 слайдов со следующей структурой:

Слайд 1. Титульный: тема, автор, группа, дата.

Слайды 2–3. Краткий обзор выбранного исторического направления: основные черты, ключевые фигуры, исторический контекст.

Слайды 4–6. Анализ 2–3 знаковых работ эпохи: что в них принципиально нового, какие принципы заложены.

Слайды 7–9. Современные примеры: покажите, как идеи прошлого используются сегодня (сравните оригинал и современную интерпретацию).

Слайды 10–12. Практическая ценность: как знание этого направления помогает современному дизайнеру (например, в выборе шрифтов, построении композиции, работе с цветом).

Слайд 13. Выводы: почему важно изучать историю дизайна, какие конкретные навыки и подходы можно перенять.

Слайд 14. Список использованных источников (3–5 авторитетных книг, статей, сайтов).

Слайд 15. Благодарность за внимание и контакты для вопросов.

Практическое занятие № 10. Создание агитационного плаката в творческой манере Кандинского

Цель занятия: сформировать у студентов понимание абстрактного языка Василия Кандинского и его выразительных возможностей для передачи идей и эмоций. Освоить принципы создания визуальной коммуникации без использования фигуративных образов на примере разработки агитационного плаката.

Задачи:

- изучить биографию и творческий путь В. Кандинского, особенности его перехода от фигуративного искусства к абстракции;
- проанализировать художественные приёмы Кандинского: работу с цветом, формой, композицией и их символическое значение;
- понять принципы взаимодействия абстрактных элементов для передачи определённого настроения или идеи;
- освоить методы трансформации агитационной идеи в абстрактную визуальную форму;
- развить навыки работы с композицией, цветом и геометрическими формами в духе абстрактного искусства;
- создать агитационный плакат, использующий художественные приёмы Кандинского для передачи чёткого сообщения;
- закрепить понимание роли абстракции в графическом дизайне и её возможностей для воздействия на зрителя.

Инструкционная карта:

1. Создать агитационного плаката на одну из предложенных тем в манере В. Кандинского:

«За здоровый образ жизни»;

«Сохраним природу»;

«Образование — путь к успеху»;

«Вместе к новым вершинам»;

«Поддержим искусство».

Изучите творчество В. Кандинского:

- ранние работы и переход к абстракции;
- теоретические труды («О духовном в искусстве»);
- ключевые произведения («Композиция VIII», «Жёлтое-красное-синее»).

Проанализируйте:

- использование геометрических и органических форм;
- символику цвета и взаимодействие цветовых пятен;
- принципы построения композиции (баланс, динамика, ритм);
- способы передачи эмоций и идей без фигуративных образов.

2. Составьте таблицу «Приёмы Кандинского» с колонками:

- «Художественный приём» (например, «динамичные линии»);
- «Эмоциональное воздействие» («напряжение, движение»);
- «Как применить в плакате» («для призыва к действию»).

3. Разработайте эскиз и защитите презентацию:

- используйте только абстрактные элементы (линии, точки, круги, прямоугольники и т.д.);
- продумайте цветовую палитру (3–5 цветов), опираясь на теорию Кандинского;
- создайте визуальную иерархию через размер, цвет и расположение элементов;
- сохраняйте узнаваемые черты стиля Кандинского (рис. 4).

Рисунок 4 - Примеры творческой манеры Кандинского

4. Подготовьте краткий доклад (3–4 минуты):

- расскажите о выбранной теме и ключевом сообщении;
- объясните, какие приёмы Кандинского вы использовали и почему;
- опишите, как композиция и цвет передают идею и воздействуют на зрителя;
- ответьте на вопросы группы и преподавателя.

5. Критерии оценки:

- глубина и точность анализа творчества Кандинского;
- соответствие работы стилистике художника;
- ясность агитационного сообщения, переданного через абстракцию;
- оригинальность концепции и визуальной идеи;
- грамотность композиции, цветоведения и типографики;

- качество оформления работы и презентации;
- аргументированность защиты проекта и ответов на вопросы.